

藝術及設計學院
音樂學士學位課程
學科單元大綱

學年	2023/2024	學期	2
學科單元編號	MUST0101		
學科單元名稱	藝術歌曲鑑賞		
先修要求	無		
授課語言	中文		
學分	3	面授學時	45
教師姓名	王曦	電郵	xiwang@mpu.edu.mo
辦公室	明德樓 4/F M404	辦公室電話	85993217

學科單元概述

本學科單元將引導學生瞭解藝術歌曲的起源和發展，特別是對法國、德國藝術歌曲的認識。此外，還將探討精選的英國、美國、俄國、中國藝術歌曲。學生將學習藝術歌曲的重要風格及作曲家，並通過音樂聽辨，歌曲演唱和其他項目來進行深入學習。

學科單元預期學習成效

完成本學科單元，學生將能達到以下預期學習成效：

M1.	認識藝術歌曲的基本要素和主要風格特徵
M2.	了解藝術歌曲的起源和發展的歷史知識
M3.	通過旋律、和聲、節奏、強弱對比、曲式、伴奏、詩歌、文本設置、表演實踐和音樂史來分析藝術歌曲的風格
M4.	建立適合表演和教學的藝術歌曲曲目數據庫

有關預期學習成效促使學生取得以下課程預期學習成效：

課程預期學習成效	M1	M2	M3	M4
P1. 提供多元、豐富的課程，體現東西方文化融合和當地文化特色。	✓	✓	✓	
P2. 採用不同的、跨學科的教學方法，培養學生的批判性和創造性思維。	✓			✓
P3. 注重表演和教育專業，培養學生在音樂表演、音樂教學、音樂研究等領域的綜合能力。		✓	✓	

課程預期學習成效	M1	M2	M3	M4
P4. 強調學習和實踐，培養學生在活動學習情境中的能力。				✓
P5. 透過講座、研討會、大師班、工作坊等各種課外活動，培養學生對音樂的能力和興趣，擴闊視野。	✓		✓	

教與學日程、內容及學習量

週	涵蓋內容	面授學時
1-2	1. 德國藝術歌曲的背景 1.1 了解德國藝術歌曲的歷史背景 1.2 德國藝術歌曲的發展由來	6
3	2. 德國藝術歌曲的文學詩歌 2.1. 舉例德國藝術歌曲與作曲家 2.2 探索德國藝術歌曲的音樂性格以及展示如何將其風格通過演唱表達	3
4	舒伯特和舒曼藝術歌曲	3
5	勃拉姆斯和沃爾夫藝術歌曲	3
6	馬勒和史特勞斯藝術歌曲	3
7-8	3. 法國藝術歌曲的背景 3.1 了解法國藝術歌曲的歷史背景 3.2 法國藝術歌曲的發展由來	6
9	4. 法國藝術歌曲的文學詩歌 4.1. 舉例德國藝術歌曲與作曲家 4.2. 探索法國藝術歌曲的音樂性格以及展示如何將其風格通過演唱表達	3
10	法國早期藝術歌曲創作者及福瑞藝術歌曲	3
11	古諾、比才、柏遼茲藝術歌曲	3
12	德彪西和拉威爾藝術歌曲	3
13	5. 演唱與鋼琴伴奏的融合 5.1. 瞭解演唱藝術歌曲時鋼琴與人聲融合的重要性。 5.2 確定伴奏者的責任。	3
14-15	6. 演唱與鋼琴伴奏融合的解釋說明 6.1. 能夠運用關於作曲家標記的解釋性說明，如：聲音效果、呼吸標記、樂句劃分等來體現作曲家的意圖。	6

教與學活動

修讀本學科單元，學生將透過以下教與學活動取得預期學習成效：

教與學活動	M1	M2	M3	M4
T1. 講座	✓	✓	✓	
T2. 音樂會賞析	✓	✓		
T3. 教師演示與輔導			✓	✓
T4. 教學日誌紀錄	✓		✓	✓

考勤要求

考勤要求按澳門理工大學《學士學位課程教務規章》規定執行，未能達至要求者，本學科單元成績將被評為不合格（“F”）。

考評標準

修讀本學科單元，學生需完成以下考評活動：

考評活動	佔比 (%)	所評核之 預期學習成效
A1. 出席率、每週練習反饋、課堂反饋	20%	M1,M2,M3,M4
A2. 形成性評價（課程作業、口頭報告、表演）	50%	M1,M2,M3,M4
A3. 終結性評價（口頭報告、測試、表演）	30%	M1,M2,M3,M4

有關考評標準按大學的學生考評與評分準則指引進行（詳見 www.mpu.edu.mo/teaching_learning/zh/assessment_strategy.php）。學生成績合格表示其達到本學科單元/科目的預期學習成效，因而取得相應學分。

評分準則

採用 100 分制評分：100 分為滿分、50 分為合格

書單

Johnson, G. & Stokes, R. (2020). *The French Song Companion*. New York: Oxford University Press.

Kimball, C. (2016). *Song: A Guide to Art Song Style and Literature*. Milwaukee: Hal Leonard.

McKinney, J. (2015). *The Diagnosis & Correction of Vocal Faults*. Nashville: Broadman Press.

Stokes, R. (2005). *The Book of Lieder*. London: Faber and Faber.

Ware, C. (2014). *Basics of Vocal Pedagogy-The foundations and Process*. Beijing: RMmusic.

Ware, C. (2015). *Adventures in Singing*. Beijing: Would music.

王大燕 (2009). *藝術歌曲概論*。上海: 上海音樂出版社。

參考文獻

辭典

Adams, D. (2008). *A Handbook of Diction for Singers: Italian, German, French*. Oxford: Oxford University Press.

Castel, N. (1994). *A Singer's Manual of Spanish Lyric Diction*. New York: Excalibur Publishing.

Drayer, S. (2005). *Canciones de España: Songs of Nineteenth-Century Spain*. Lanham: Scarecrow Press.

Grubbe, T. (1979). *Singing in French: A Manual of French Diction and French Vocal Repertoire*. New York: G. Schirmer.

LaBouff, K. (2007). *Singing and Communicating in English: A Singer's Guide to English Diction*. Oxford: Oxford University Press.

Newmarch, R. (2022). *The Russian Opera*. London: Perlego.

Odom, W. & Benno, S. (1997). *German for Singers*. New York: G. Schirmer.

Piatak, J. & Regina, A. (1991). *Russian Songs and Arias: Phonetic Readings and Word for Word Translations*. New York: G. Schirmer.

通識性文獻

Bernac, P. (2002). *The Interpretation of French Song*. London: Kahn & Averill.

Cockburn, J. & Richard, S. (2006). *The Spanish Song Companion*. Lanham: Scarecrow Press.

Emmons, S. & Stanley, S. (2001). *The Art of the Song Recital*. Long Grove, IL: Waveland Press.

Emmons, S. & Wilbur, W. L. (2006). *Researching the Song: A Lexicon*. New York: Oxford University Press.

Hoover, M. (2010). *A guide to the Latin American art song repertoire: an annotated catalog of twentieth-century art songs for voice and piano*. Indiana: Indiana University Press.

Hunter, D. (2005). *Understanding French Verse: A Guide for Singers*. New York: Oxford University Press.

作曲家介紹型文獻

- Apter, R., & Herman, M. (2012). *Translating art songs for performance: Rachmaninoff's six choral songs*. *Translation Review*, 84(1), 27-42.
- Bernac, P. (2002). *Francis Poulenc: The Man and His Songs*. London: Kahn & Averill.
- Bumgardner, J. D. (2007). *Three Eichendorff Lieder of Hans Pfitzner: A study of musical and poeti affinity*. The University of North Carolina at Greensboro.
- Clark, S. (2011). *Analyzing Schubert*. Cambridge University Press.
- Challis, N. (1989). *The Singer's Rachmaninoff*. New York: Rosen Publishing.
- Dibbern, M., Kimball, C. & Choukroun, P. (2002). *The Songs of Jacques Leguerney: A Guide for Study and Performance*. Hillsdale, NY: Pendragon Press.
- Draayer, S. (2003). *A Singer's Guide to the Songs of Joaquín Rodrigo*. Lanham, MD: Scarecrow Press.
- Finson, J. W. (2007). *Robert Schumann: the book of songs*. Boston: Harvard University Press.
- Fischer-Dieskau, D. (1984). *Schubert's Songs: A Biographical Study*. Portland: Limelight Editions.
- Fischer-Dieskau, D. (2003). *Robert Schumann: Words and Music*. Portland: Amadeus Press.
- Johnson, J. (2017). *Present Absence: Debussy, Song, and the Art of (Dis) appearing*. *19th-Century Music*, 40(3), 239-256.
- Martynenko, G. (2015). *Structural interaction of poetry and music components in songs by Sergei Rachmaninoff*. In *Language, Music, and Computing: First International Workshop, LMAC 2015, St. Petersburg, Russia, April 20-22, 2015, Revised Selected Papers 1* (pp. 127-139). Springer International Publishing.
- Mercier, R. (1998). *The Songs of Hans Pfitzner: A Guide and Study*. Westport, CT: Greenwood Press.
- Mercier, R. (2008). *The Songs of Max Reger: A Guide and Study*. Lanham, MD: Scarecrow Press.
- Miller, R. (2005). *Singing Schumann: An Interpretive Guide for Performers*. New York: Oxford University Press.
- Poulenc, F. (2007). *Diary of My Songs*. Trans. Winifred Radford. London: Kahn & Averill.
- Reed, J. (1997). *The Schubert Song Companion*. London: Mandolin.
- Reinhard, T. (1989). *The Singer's Schumann*. New York: Rosen Publishing.
- Rohinsky, M. (1987). *The Singer's Debussy*. New York: Rosen Publishing.
- Sams, E. (2000). *The Songs of Johannes Brahms*. New Haven: Yale University Press.
- Sams, E. (2008). *The Songs of Robert Schumann*. London: Faber Finds.

Sams, E. (2008). *The Songs of Hugo Wolf*. London: Faber Finds.

Sylvester, R. D. (2004). *Tchaikovsky's Complete Songs: A Companion with Texts and Translations*.
Bloomington, IN: Indiana University Press.

中文文獻

- [1] 羅卉. (2009). 淺析古詩詞藝術歌曲的審美特徵. 中國音樂學(1), 3.
- [2] 俞宜萱. (1984). 法國藝術歌曲及其演唱風格. 中央音樂學院學報(1), 4.
- [3] 李西安. (2002). 新時期藝術歌曲回顧. 人民音樂：評論(1), 4.
- [4] 廖輔叔. (1999). 從藝術歌曲的定名說起. 人民音樂(9), 2.
- [5] 左霞. (2006). 淺議中國古典詩詞藝術歌曲的旋律風格. 中國音樂學(3), 4.
- [6] 黃洋波. (2003). 試論藝術歌曲音樂形象的特徵. 中國音樂(4), 3.
- [7] 張怡. (2004). 淺析黃自藝術歌曲鋼琴伴奏的特點. 中國音樂(1), 2.
- [8] 王惠琴, & 李彥榮. (2007). 談陸在易的藝術歌曲創作. 中國音樂(3), 3.
- [9] 汪毓和. (1999). 關於藝術歌曲之我見. 人民音樂(9), 3.
- [10] 屠錦英. (2008). 從語音學角度透視趙元任藝術歌曲中的詞曲結合. 中國音樂(2), 3.

網站

Art Song Central: <https://artsongcentral.com>

IMSLP: Petrucci Music Library (free) [http://imslp.org/The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive](http://imslp.org/The_Lied,_Art_Song,_and_Choral_Texts_Archive)

IPA Source: www.ipasource.com

The Lied, Art Song, and Choral Texts Archive: <http://www.recmusic.org/lieder/C>

Naxos Music Library: <http://www.naxosmusiclibrary.com>

學生反饋

學期結束時，學生將被邀請以問卷方式對學科單元及有關教學安排作出反饋。你的寶貴意見有助教師優化學科單元的內容及教授方式。教師及課程主任將對所有反饋予以考量，並在年度課程檢討時正式回應採取之行動方案。

澳門理工大學
Universidade Politécnica de Macau
Macao Polytechnic University

學術誠信

澳門理工大學要求學生從事研究及學術活動時必須恪守學術誠信。違反學術誠信的形式包括但不限於抄襲、串通舞弊、捏造或篡改、作業重覆使用及考試作弊，均被視作嚴重的學術違規行為，或會引致紀律處分。學生應閱讀學生手冊所載之相關規章及指引，有關學生手冊已於入學時派發，電子檔載於 www.mpu.edu.mo/student_handbook/。